

宁夏段黄河船工号子的艺术特征与文化内涵研究

刘玉婷

宁夏师范大学 音乐舞蹈学院 宁夏 固原 756099

摘要:黄河船工号子是生活在黄河流域的劳动人民在长期水运实践中创造的民歌类型,兼有劳动实用功能艺术审美价值。而宁夏地处黄河上游,地理环境独特,又处在多民族文化交融的社会背景之下,故宁夏段黄河船工号子有宁夏的地域特色。本文以宁夏段黄河船工号子为研究对象,从演唱形式、节奏和旋律、歌词语言诸方面分析其艺术特征。再从劳动精神、黄河文化象征、地域认同、多民族文化融合诸种角度厘清其文化内涵。

关键词:黄河船工号子;艺术特征;文化内涵;黄河精神

引言:

黄河号子起源于春秋时期先民修堤夯土时所做的“杭育”之声,是为协调集体劳动、统一劳动节奏、规范劳动动作而生的古老歌唱形式,因此自古以来便与船工逆流拉纤、顺水行舟的生活直接相连,也自然而然地成了黄河文化极为重要、典型的组成部分^[1]。宁夏全境处在黄河流域,历史上水运繁忙,故此船工在峡谷急流及平缓河道中创造了黄河船工号子。

一、宁夏段黄河船工号子的历史背景

宁夏地处黄河上游,境内黄河自中卫入境,流经吴忠、银川后在石嘴山出境,全长397公里^[2]。黄河流域宁夏段地形复杂,有峡谷也有平原,航行时船工要根据不同的水流情况使用号子。急流时用急促有力的号子,平缓处用悠扬舒展的号子。黄河自古便是水运通道,大量船工以行船为生,故而船工号子是在此类生产实践之中诞生、发展、成熟的。黄河上游地区游牧文明与农业文明长期互为补充,宁夏是多民族聚居地,汉族、回族、蒙古族诸种音乐文化彼此渗透,民间音乐本身就带有十分鲜明的多民族融合特征,又受到丝绸之路中西文化交流的直接影响^[3],因此船工号子吸收了西北高原音乐的诸多要素,形成了与黄河中下游截然不同、独具神采的风貌。

黄河船工号子产生于集体劳动实践,需要用固定的节奏模式协调体力,以领唱者即兴发挥的词句应答水情,以高亢嘹亮的声调鼓舞士气,因此其绝不止是组织劳动的工具,更是黄河船工群体排遣寂寞、抒发情怀、彼此沟通时的精神寄托。

二、宁夏段黄河船工号子的艺术特征

宁夏段黄河船工号子以推船号子、扳船号子为主,前者在“推船下水、搁浅抬船或穿过急流扳船时”^①使用,节奏由慢到快,有明确、有力的动员、集结之用,后者在划船、撑船时使用,于顺水或平水行船时尤为常见,节奏平稳均匀,旋律悠远绵长,歌唱性极强。因此从宁

夏段黄河船工号子的艺术特征出发,可从以下进行四个方面的分析。

(一) 一领众和

宁夏段黄河船工号子具有一领众和的演唱形式。号头一般由资历深厚、嗓音洪亮的舵手担当,故其除起调定腔外,还要根据河道水情、风向变化即兴变更号令内容。

众人应和的部分以简明、有力的衬词及固定旋律片段为主,平罗《上水拉纤号子》、吴忠《大家团结力量大》两首黄河船工号子中都见“咳哟”“哎嗨”“嗨哟”等衬词,且有领和交替的对话结构^[4]。从音乐角度看,领和交替为号子最基本的结构单元;从劳动角度看,众人齐声应和之时是集体发力的最佳时机。

(二) 节奏

由于黄河船工号子的节奏与劳动节奏自然、紧密地结合,因此律动感极强。这是船工号子区别于其他民歌体裁最根本、最突出的特征。

过急流扳船时所用的船工号子(见谱例1)节奏急促有力,其基本节奏型短促均匀,强拍突出、弱拍短促,因而动力感极强。因此该号子的乐句短小紧凑,有利于调动船工的体力。

用于平水行船、缓流摇橹等相对轻松的劳动场景(见谱例2)。其节奏舒缓从容,长短音符交替出现,节奏弹性较大,允许一定程度的自由延伸。这类号子中常有较长的拖腔和滑音,具有一定的抒情性。

谱例1 《过急流扳船时用》第1-4小节

领 $\frac{4}{4}$ $\underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{2}} \underline{6} - | \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{2}} \underline{6} \underline{\dot{1}} | \underline{\dot{2}} \underline{5} \cdot \underline{\dot{2}} \cdot \underline{\dot{3}} | \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} - ||$
 大 家 团 结 咱 们 就 力 (哎) 量 大 (哎 咳 哟)。

众 $\frac{4}{4}$ $\underline{\dot{2}} \cdot \underline{0} \underline{6} \cdot \underline{0} | \underline{\dot{2}} \cdot \underline{0} \underline{6} \cdot \underline{0} | \underline{\dot{2}} \cdot \underline{0} \underline{6} \cdot \underline{0} | \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} - ||$
 (咳 咳 咳 咳 咳 咳 咳 大 哎 咳 哟)。

谱例2 《脚夫调》第1-4小节

$\underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} - | \underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} | \underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} | \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} - \underline{\dot{2}} \cdot \underline{0} |$
 你 晓 得, 天 下 黄 河 几 十 几 道 弯 哎!
 我 晓 得, 天 下 黄 河 九 十 九 道 弯 哎!

谱例3 《胡麻开花一片蓝》第1-6小节

领 $\underline{\dot{2}} - | \underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} | \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{2}} \underline{6} \underline{\dot{1}} | \underline{\dot{2}} \underline{6} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} | \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{\dot{1}} | \underline{\dot{1}} \underline{x}$ 众
 1.(哎)! 缓 一 缓 歌 一 歌,咱 们 一(哎) 齐(个) 来 (呀 哟 哎)! (喂!)
 2.(哎)! 胡 麻^① 开 花 道 道(是)一(哎) 片(个) 蓝 (呀 哟 哎)! (喂!)

谱例4 《上水拉纤号子》第1-4小节

$\underline{\dot{1}} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} - | \underline{\dot{1}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} - | \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{2}} - | \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} - |$
 咳 哟 哟 哟! 咳 哟 哟 哟! 咳 哟 哟 哟! 哎 咳 哟 哟 哟!

此外,还有用于日常推船和平稳行船时扳船节奏维持的中速号子(见谱例3)。以上三种速度类型是宁夏黄河船工号子的节奏特征,与船工们行船劳动的节奏循环形成了对应关系。

(三) 旋律

在旋律构成上,宁夏段黄河船工号子的旋律建立在五声音阶基础之上,以宫调式为主,旋律中常见商徵、宫徵等四、五度音程跳进,这与西北民歌的总体旋律特点一致。

由于船工号子的音域一般很窄,基本都在八度之内,很自然地与号子作为劳动歌曲的实际用途相适应。过宽的音域对劳动中的齐唱、应和都不利。因此船工号子起腔多为上行跳进,音调高亢嘹亮,有极好的号召性及穿透力。

相比黄河中下游黄河船工号子,宁夏段黄河船工号子的旋律及曲式结构都更简洁质朴,装饰音少,线条刚劲直接,曲式结构以一句体为主,这些特点与黄河宁夏段航行条件有十分紧密的联系。号子的根本用途是劳动指挥,因此旋律简明才能突出节奏的指挥功能。在速度较慢的船工号子中旋律相对变化多一些,偶有滑音,有西北民歌中典型的苍凉悠远之感。

(四) 歌词内容与语言特色

宁夏段黄河船工号子从歌词内容上可以分成两类。

第一类是劳动指令性内容,即号头领唱发出指挥信号,诸如起锚、加力、转舵、靠岸等指令,其歌词简明扼要,有极强的节奏感,也以实际功能为根本。

第二类是叙事与抒情性内容,即对黄河风光的描写,对劳动艰辛的感叹,对思念的倾诉,对美好生活的追求。其歌词语言质朴生动,运用宁夏方言词汇,故此类船工号子有鲜明的地方色彩,比如歌词中胡麻的“麻:方言读 miá”^①(见谱例3)。

衬词的运用是黄河船工号子歌词中的典型特征,“咳哟”“哎嗨”“哟嗨”等虚词高频次地穿插于实词之间,有时甚至构成歌词的主体部分(见谱例4)。因此衬词在黄河船工号子中有诸种功能,填充劳动节奏的空隙,突出重拍的力度感;还可以加强领和之间的呼应效果,利于调节呼吸、缓解疲劳。

衬词虽无语义,却是黄河船工号子音乐性最直接的来源,也是区别黄河船工号子与其他民歌体裁最可靠的标准。

三、宁夏段黄河船工号子的文化内涵

(一) 劳动精神与集体协作智慧

黄河船工号子最核心的文化内涵是其所承载的劳动精神及生存智慧,宁夏段黄河有“天下黄河富宁夏”的美称。由于船工同黄河长期搏斗,故形成了坚韧不拔、迎难而上的拼搏精神,而号子以鲜明有力的节奏、高度集体化的形式,把个体之力凝聚为集体之力,因而也极好地表现了统一步调、彼此协作方能渡险涉危的生存智慧。此种集体协作精神通过号子代际传唱得以延续,年轻船工学唱号子既是学技术,也是接受团结互助的价值观教育,故此号子实为传递劳动经验、道德规范的载体。

(二) 黄河精神的音乐载体

黄河船工号子作为黄河音乐文化最原始、最质朴的形式,自然有力地表现了劳动人民同自然抗争时的勇敢顽强。因此,黄河船夫吃苦耐劳、坚忍不拔劳动者形象早已成为20世纪中国现代文化艺术中重要的精神符号,象征中华民族不畏艰险、奋勇向前的民族性格。

宁夏段船工号子是黄河精神在地域空间中的体现,水流湍急河段航行险恶,船工与自然搏斗更激烈,故而其号子中所抒写的抗争精神、生存之力都格外明显。因此以音乐形式凝结起来的黄河精神早已突破单纯劳动的

范畴，已然升华为有普遍文化价值的精神象征。

（三）地域文化认同的声音纽带

黄河文化有独特的内涵标识及地域特色，故船工号子作为宁夏黄河文化的重要组成部分，在维系地域文化认同方面有极其重要的作用。宁夏段黄河船工号子本身即是宁夏民俗事象的集合，也是当地人民生活智慧的结晶，因此对黄河文化传承有直接意义。

船工号子是沿河社区集体记忆十分有力、明确的声音载体。因为传统社会中黄河两岸的渡口、码头是人们交流聚集的主要场域，故号子声常回荡于河面，也自然地成为沿河居民最熟悉、最典型的声音景观。而船工号子的传唱与聆听本身便是沿河社区成员共享对黄河、对家乡、对祖辈生活方式的集体记忆的方式，因而也自然而然地强化了地域文化归属感。即便现当代传统航运消失，黄河船工号子仍作为文化符号承载着人们对“黄河人家”文化身份的认同。

（四）多民族文化融合的活态见证

由于黄河上游民歌有游牧文明、农业文明融合的文化背景，因此宁夏段黄河船工号子其音乐形态中保留着不同民族音乐文化交融的诸种痕迹。宁夏民歌研究也明确地证实了当地音乐的多元文化融合特征。

从宁夏段黄河船工号子的旋律看，有西北民歌的音程特征；从节奏看有汉族劳动号子规整的律动模式，又时常插入自由延长音。歌词中所用的宁夏方言本身就是多民族语言接触、融合的直接产物。更重要的是船工群体由不同民族的劳动人民构成，船工们将自己民族音乐特点带入号子，是民族文化交融的见证。

（五）人与自然关系的哲学表达

从文化的深层结构可以看到船工号子中所承载着黄河流域劳动人民对人与自然关系朴素而智慧的理解。号子中既有与急流搏斗时的紧张呐喊，又有顺水行船时对黄河壮美的由衷赞叹，流露出敬畏自然而不屈服于自然的生存哲学。船工们清楚黄河之险，却年复一年在河上谋生计，故而号子本身就是那种既尊重自然规律又主动抗争自然的精神状态的绝好音乐表达。

四、宁夏段黄河船工号子的传承困境与应对思路

由于现代交通运输方式高度发达，传统人力航运已经基本消失，故黄河船工号子赖以生存的劳动场景早已不复存在。因此宁夏段黄河船工号子处在传承危急之中，掌握完整号子曲目的老船工日益凋零，年轻一代缺少劳动实践经历难于真正体会、掌握号子的神韵，黄河船工号子的原生态传承链条随时可能断裂。

应对这些困境，首先是加强田野调查及档案建设，对现存传承人进行系统的口述史采集、音视频记录，由此建立完备的数字化档案；其次是把黄河船工号子融入学校音乐教育体系，以课堂教学、课外活动诸种形式让青年学生了解、认同本地传统音乐文化，潜移默化地培养传承力量；再次是利用新媒体及数字化手段开拓传播路径，让黄河船工号子更便捷地进入大众视野；然后是借黄河文化旅游开发之契机做创造性转化，在沿黄旅游景区直接设置黄河船工号子表演环节，让其在新情境中焕发新生；最后是鼓励专业音乐工作者在尊重原生态风格的基础上进行艺术化改编，让黄河船工号子以新的形式进入当代音乐生活。

结 语：

宁夏段黄河船工号子是宁夏劳动人民智慧、情感高度融合的产物，有鲜明的地域音乐风格，其承载着黄河精神、文化认同以及多民族文化交融的历史记忆，是黄河文化重要的组成部分。由于时代变迁，传统航运消亡，其艺术特征及文化内涵的研究对音乐学、文化学乃至黄河文化整体性研究有补充价值。应对黄河船工号子传承人及传承人后代经行走访，收集音频及口述资料，用音乐形态分析结合人类学、民俗学、历史学诸种学科视角真正挖掘其多重文化价值。

注释：

①《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会：《中国民

间歌曲集成·宁夏卷》，人民音乐出版社，2004，第36页。

参考文献：

- [1] 中国非物质文化遗产保护中心. 第二批国家级非物质文化遗产名录简介 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2010.07:67
- [2] 郭永龙. 塞上江南宁夏 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 2015.04:7-8
- [3] 汪涇洋. 中国古关概览 [M]. 中国人民解放军出版社, 2017.03:369-378
- [4] 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会. 中国民间歌曲集成·宁夏卷 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2004.11:36-37

作者简介：刘玉婷（1992-），女，贵州贵阳人，宁夏师范大学音乐舞蹈学院副教授。